

Джон Донн (1572-1631)

Портрет Донна в молодости, 1595,
неизвестный художник, Национальная
портретная галерея, Лондон

John Donne (1572-1631)

- Английский поэт, проповедник, представитель литературы английского барокко.
- Автор любовных стихов, элегий, сонетов, а также религиозных проповедей.
- С переводов Донна на русский язык начал свою литературную карьеру нобелевский лауреат Иосиф Бродский.

John Donne by Isaak Oliver, 1616,
the National Portrait Gallery, London

Родился в знатной семье католиков

- По материнской линии Донн принадлежал к семейному кругу Томаса Мора, известным интеллектуалам начала 16 века, последовательным католикам.
- Преследование семьи Донна за религиозные убеждения стало центральной темой его жизни.
- Учился в Оксфорде и Кембридже, но диплом не получил. Учился также в лондонской юридической школе: изучал языки, юриспруденцию, богословие.
- По окончании обучения совершил путешествие на европейский континент, участвовал в военных походах, несколько лет прожил в Италии и Испании, знакомясь с законами и обычаями и изучая языки этих стран.

Биография

- Родился в семье католиков.
- Учился в Оксфорде и Кембридже, но диплом не получил. Учился он также в лондонской юридической школе. Поэт изучал языки, юриспруденцию и богословие.
- По окончании обучения совершил путешествие на европейский континент, участвовал в военных походах, несколько лет прожил в Италии и Испании, знакомясь с законами и обычаями и изучая языки этих стран.

Биография

- Секретарь у влиятельного придворного, сэра Томаса Эджертона. Влюбившись в племянницу патрона, Анну Мор, втайне женился на ней (1601).
- Освободившись из тюрьмы, Донн вместе с Анной поселяется в имении. Донн зарабатывал на жизнь адвокатурой и был помощником епископа Томаса Мортонна.
- Занимается богословием, внимательно изучает доктрины католической и англиканской церквей, включается в полемику с католиками на стороне протестантов, пишет памфлеты.
- В начале 1600-х гг. перешёл в протестантскую веру, стал протестантским священником и известным проповедником.

Век «проржавленного железа»

- Все новые философы в сомненье.
- Эфир отвергли – нет воспламененья,
- Исчезло Солнце, и Земля пропала,
- А как найти их – знания не стало.
- Все признают, что мир наш на исходе,
- Коль ищут меж планет, в небесном своде
- Познаний новых... Но едва свершится
- Открытье – все на атомы крушится.
- Все – из частиц, а целого не стало,
- Лукавство меж людьми возобладало,
- Распались связи, преданы забвенью
- Отец и сын, власть и повиновенье.
- И каждый думает: "Я – Феникс-птица",
- От всех других желая отворотиться...

Перевод Д. В. Щедровицкого

Главный мотив поэзии Донна – внутренний разлад

- Трагическое ощущение утраты цельности как самого мироздания, так и мысли о нем.
- Поэма «Первая Годовщина» – о мироздании, рассыпавшемся на кусочки. Донн, сказав о рассыпавшемся мире, о пропавшем солнце, посетовал, что человеческому уму не дано восстановить его.
- И в то же время **ни человеку, ни поэту не на что надеяться, кроме своего острого ума**, ищущего и обнаруживающего необходимые, пусть и далекие, связи.

Поэтические манеры Донна и Шекспира

- Донн был всего на восемь лет моложе Шекспира, но он принадлежал уже к иному поколению. Поэтические манеры Донна и Шекспира были весьма различны. Шекспир был елизаветинцем, принадлежал к золотой манере английского Ренессанса, обладал поэтичным, мелодичным языком, прославлял гармонию и величие Вселенной. В конце пути Шекспир ощутил изменения, но в лирике остался верен золотой манере.
- Донн не предназначал своих стихов для печати, не хотел собирать их в циклы. Корпус стихов «Песни и сонеты» (1632) был издан его сыном.

Любовная лирика Шекспира

- Во времена Шекспира еще существовала мода на подражание сонетам Петрарки. В рамках петраркизма отношения поэта с возлюбленной строятся по вертикали – снизу вверх. Поэт чувствует себя недостойным своей возлюбленной, стремится достигнуть идеала возлюбленной.
- Шекспир сломал петраркистский канон, помимо прекрасной смуглой дамы, введя еще двух героев – друг лирического героя и поэта-соперника. Он иначе взглянул на любовь и на отношения возлюбленных. Кроме того, образ дамы у него земной и реальный, не идеальный и недоступный.

Исследователи выделяют

- Корпус любовной лирики – 1590-е гг.
- Мировоззренческая лирика – 1600-е гг.
- Религиозная лирика – 1610-е гг.
- В конце жизни пишет прозу, знаменитые проповеди. И хотя Донн известен прежде всего как поэт, большую часть его литературного наследия составляют проповеди.

Любовная лирика

- Отсутствие целостного взгляда на любовь.
- Нет идеальной концепции, которая носила бы идеальный характер.
- Донн отказывается видеть в женщине идеал.
- Автор многолик. Пытается дать свод, каталог любовных ситуаций. Эклектика.
- Сложный смыслообраз. Задача автора – представить явление в многообразии и динамике, показать высокие и низкие любовные отношения.

Подражание Овидию, эпатирование публики

- Образец для подражания – «Любовные элегии» Овидия. Донна привлекла легкая ироничность Овидия, его отношение к любви как к занятию несерьезному, забавной игре или искусству, украшающему жизнь.
- Гладкий и отточенный стих Овидия, плавное движение мысли, обстоятельность повествования у Донна заменяет нервная динамика драматического монолога.
- Иным, чем у Овидия, было и отношение поэта к чувству. Приняв идею любви как забавной игры, он лишил ее присущей Овидию эстетизации. Надевший маску циника, лирический герой Донна исповедует вульгарный материализм (Макиавелли).
- Для людей с подобными взглядами место высших духовных ценностей заняла чувственность, а природа каждого человека диктовала ему собственные законы поведения, свою мораль.
- В противовес петраркистам Донн сознательно снижает образ возлюбленной, смело акцентируя плотскую сторону любви. Поэт сознательно эпатировал публику: некоторые строки Донна были настолько откровенны, что цензура выкинула пять элегий из первого издания стихов поэта.

Форма

- Любовная лирика не в форме сонетов, а религиозная изобилует сонетами.
- Донн изобрёл драматический монолог.
- Елизаветинский стих мелодичен, напевен, услаждает слух. В поэзии Донна преобладает разговорная интонация, желание втянуть читателя в размышление, в беседу.

БЛОХА

пер. И. Бродского

Узри в блохе, что мирно льнет к стене,
В сколь малом ты отказываешь мне.
Кровь поровну пила она из нас:
Твоя с моей в ней смешаны сейчас.

Но этого ведь мы не назовем
Грехом, потерей девственности, злом.
Блоха, от крови смешанной пьяна,
Пред вечным сном насытилась сполна;
Достигла больше нашего она.

Узри же в ней три жизни и почти
Ее вниманьем. Ибо в ней почти,
Нет, больше чем женаты ты и я.
И ложе нам, и храм блоха сия.

Нас связывают крепче алтаря
Живые стены цвета янтаря.
Щелчком ты можешь оборвать мой вздох.
Но не простит самоубийства Бог.
И святотатственно убийство трех.

Ах, все же стал твой ноготь палачом,
В крови невинной обагренным. В чем
Вообще блоха повинною была?
В той капле, что случайно отпила?..

Но раз ты шепчешь, гордость затая,
Что, дескать, не ослабла мощь моя,
Не будь к моим претензиям глуха:
Ты меньше потеряешь от греха,
Чем выпила убитая блоха.

«Блоха»

- «Блоха» остроумно переосмысляет распространенный в эротической поэзии XVI века мотив: поэт завидует блохе, касающейся тела его возлюбленной.
- Донн оригинальным образом поворачивает этот мотив. Он заставляет блоху кусать не только девушку, но и героя, делая насекомое символом их плотского союза.
- Для лирики Донна характерны изощрённость, усложнённый синтаксис, образность, игра на контрастах, многозначность.
- Его стихи адресованы подготовленному читателю, способному совершить определённое интеллектуальное усилие для их понимания.
- Он не первый в поэзии использовал утонченные, вычурные, неожиданные метафоры, но сделал его важным приёмом своей лирики.

Специфика барочной поэзии

- Драматичность; драматический монолог
- Глубоко личная ситуация лирического монолога
- Разговорность тона
- Метафоричность – сближение далёких идей
- Остроумие – связь между понятиями далёкими по ценности и природе; охват огромного смыслового пространства
- Барочный рационализм направляет разум и риторику на познание иррационального

Логика стиха / барочное остроумие

- Низкое насекомое, кусающее героев
- Кровь – особая субстанция, в ней жизнь, в ней душа
- Смешение крови – акт мистический, духовный, отсюда – сравнение с брачным ложем, алтарём
- З крови блохи; убивая её, возлюбленная убивает отношения

Барочная поэзия

- Интеллектуальная игра
- Неуважение к высоким темам
- Духовное напряжение
- Стремление к слиянию вечности и сиюминутности
- Стремление соединить разное, показать, как в одном человеке присутствует всё человечество
- Джон Драйден дал Донну звание «поэт-метафизик»

«Поэты-метафизики»

- Термин «поэты-метафизики» был введен для обозначения барочных английских поэтов 17 века.
- Для метафизической поэзии характерно ощущение распавшегося мироздания и утраты цельности представления о нём.
- Донн мог одновременно говорить о профанном и сакральном, о высоком и низком. Интеллектуальная игра, неуважение к высоким темам, духовное напряжение – отличительные черты барочной поэзии и поэзии Донна.
- Основное понятие эстетики Донна – кончетто – вычурная метафора, аналогия, парадоксальное либо ироническое сопоставление крайне несхожих предметов с целью иллюстрации той или иной идеи.

Т. С. Элиот (1888-1965)

- У поэтов-метафизиков появляется стремление «насильственно сопрягать вместе самые разнородные идеи». В стихах метафизиков налицо провалы логических связей, часто мы сталкиваемся с тем, что идеи сопологаются, но не объединяются...
- Богатство ассоциаций..., однако смысл прозрачен, а язык прост и элегантен..., хотя структура предложений далека от простоты.
- Расщепляя образ мира, они вновь воссоздавали его, но уже в новом единстве.
- Поэт постоянно сводит воедино несопоставимые виды опыта; опыт же обычного человека хаотичен, нерегулярен, фрагментарен. Человек влюбляется или читает Спинозу, и эти два вида опыта не имеют ничего общего ни между собой, ни со стуком пишущей машинки или запахом стряпни; в сознании же поэта эти виды опыта все время образуют новые единства.
- Поэты 17 века, будучи наследниками драматургов предшествующего столетия, владели механизмами чувственности, способными вместить любой её вид. Их поэзия проста, искусственна, сложна или фантастична, как и у их предшественников... Однако в лучших своих произведениях они бились над решением задачи: как найти словесный эквивалент для описания состояний разума и чувства.

«ПРОЩАНИЕ, ЗАПРЕЩАЮЩЕЕ ГРУСТЬ» пер.

И. Бродского

- Как праведники в смертный час
Стараются шепнуть душе:
"Ступай!" - и не спускают глаз
Друзья с них, говоря "уже"

Иль "нет еще" - так в скорбный миг
И мы не обнажим страстей,
Чтоб встречи не принизил лик
Свидетеля Разлуки сей.

- Землетрясенье взор страшит,
Ввергает в темноту умы.
Когда ж небесный свод дрожит,
Беспечны и спокойны мы.

Так и любовь земных сердец:
Ей не принять, не побороть
Отсутствия. Оно - конец
Всего, к чему взывает плоть

«ПРОЩАНИЕ, ЗАПРЕЩАЮЩЕЕ ГРУСТЬ»

- Но мы - мы, любящие столь
Утонченно, что наших чувств
Не в силах потревожить боль
И скорбь разъединенных уст, -

Простимся. Ибо мы - одно.
Двух наших душ не расчленишь,
Как слиток драгоценный. Но
Отъезд мой их растянёт в нить.

Как циркуля игла, дрожа,
Те будет озирать края,
Не двигаясь, твоя душа,
где движется душа моя.

И станешь ты вперяться в ночь
Здесь, в центре, начиная вдруг
Крениться, выпрямляться вновь,
Чем больше или меньше круг.

Но если ты всегда тверда
Там, в центре, то должна вернуть
Меня с моих кругов туда,
Откуда я пустился в путь.

Утверждается неоплатоническая концепция любви

- Любовь незримая, мистическая, большая, чем просто обладание, подана метафорически. Между различными явлениями бытия обнаруживаются связи.
- Расставание влюблённых не должно вызывать потрясения / смерть праведника – расставание души с телом – легка.
- Герой сопоставляет физический разрыв с разрывом духовным. Просто расставание не страшно, если осталась духовная связь.

Метафоры

- Слиток золота – по представлениям алхимиков золото было бесконечно ковким металлом, который нельзя расчлениить.
- Циркуль и расставание влюблённых, наглядная конкретность. Твёрдость возлюбленной, её способность быть в центре, ведёт к встрече и окончанию разлуки.
- Круг с точкой посередине – алхимический знак золота.

Барочная поэзия

- Выходит за рамки частной ситуации.
- Метафизична – пытается сопрягать жизнь и смерть, высокое и низкое.
- У Бога нет ничего случайного, всё закономерно, во всём есть связь. Игра противоположностями ведёт к слиянию всё воедино.
- Космичность поэзии, Донн пытается связать всё и со всем. Каждое произведение являет собой метафору мира.

Из «Обращения к Господу в час нужды и бедствий»

- Кто не поднимет глаза к Солнцу, когда оно восходит? Но сможет ли кто оторвать взгляд от кометы, когда она вспыхивает в небесах? Кто не прислушается к звону колокола, о чем бы тот ни звонил? Но кто сможет остаться глух к колокольному звону, когда тот оплакивает уход из мира частицы нас самих? Нет человека, что был бы сам по себе, как остров; каждый живущий - часть континента; и если море смоев утес, не станет ли меньше вся Европа: меньше - на каменную скалу, на поместье друзей, на твой собственный дом. Смерть каждого человека умаляет и меня, ибо я един со всем человечеством. А потому никогда не посылай узнать, по ком звонит колокол: он звонит и по тебе.